Expressões Faciais

Nosso penúltimo tópico antes de finalmente entrarmos na Unidade dos Corpos. As expressões faciais são importantíssimas, seja no mangá ou em qualquer outra arte - um personagem sem um estado emocional claro parece trabalho amador. Além disso, cada expressão deve ser aplicada a cada caso.

Na lista a seguir, para me poupar tempo e energia, usei uma lista de expressões retirada de "Como Desenhar Mangá - Aprenda a Criar Personagens (vol. 1)" da Editora JBC, escrito pela Sociedade do Estudo das Técnicas de Mangá. É uma lista completa e bem elaborada, que está mais precisa do que a que eu faria e mais simples de você entender, por isso achei que não haveria realmente necessidade de eu desenhar as expressões. Seria bom que você, mesmo fazendo personagens carecas (para, dessa vez, poupar tempo a você), tentasse fazer cada uma dessas expressões.

Começamos com um rosto apático, sem expressão. Agora que estamos trabalhando com expresões, saiba que BOCA e SOBRANCELHAS serão os elementos da face que mais se destacarão. Lembra-se de quando estudamos bocas, que eu disse que o verdadeiro uso delas seria em expresões? Tá aí.

Note como a abertura da boca influenciou os casos acima. Quanto mais ela se abriu, mais felicidadeo personagem demonstrava. Os olhos fechados também foram muito eficazes.

Alessandro

FURIOSO

Comparando com os exemplos à direita, note como as sobrancelhas cada vez descem mais, tracinhos no nariz aparecem e a boca abre.

BRAVO

É importante, em todos os casos, olhar esses pontos críticos das expressões no mangá.

CHATEADO

Aqui, a curva da boca mostra o lábio sendo mordido.

TRISTÍSSIMO

Novamente, aqui temos a expressão máxima e, ao lado, as intermediárias. Note como os olhos fecham, as lágrimas aparecem e a boca abre. É tudo observação.

NERVOSO

Aqui, os dentes estão trincados uns contra os outros e as lágrimas já começaram a aparecer.

TRISTONHO

Uma expressão quase arrependida. A posição da boca mostra que o personagem está fazendo beicinho.

PENSATIVO

A boca como uma leve curva e os olhos olhando o nada expressam que o personagem está raciocinando.

ABOBADO

Uma mescla do apático com o trsite. Uma expressão quase ingênua.

SURPRESO

As pupilas se contrame, a boca abre, o personagem perde a cor. Tudo que há num momento de pânico.

TENSO

O momento máximo de tensão. O suor, os dentes trincados, a risca abaixo do olho, tudo contribuiu para o ar quase medonho do personagem.

ALIVIADO

O domínio do desenho de olhos fechados relaxados e crucial. Treine-os incansavelmente.

MUITO ALIVIADO

Uma das expressões clássicas do mangá. Uma mistura simples de um rosto feliz mas com sobrancelhas levantadas e lágrimas.

Esses foram alguns exemplos de expressões, mas ainda existem muitos mais.

De fato, não há modo de dominar as expressões faciais sem observar as pessoas ao natural. Uma boa dica é olhar-se diante do espelho, ou em filmes, qualquer lugar em que você possa ver as variações da pessoa dependendo do sentimento. Além do rosto, o resto do corpo também é fundamental para expressar uma emoção.

A seguir, uma expressão que eu achei importante colocar:

Quem gosta de mangá e nunca ouviu a expressão "kawaii" (bonitinho)? É uma expressão simples, mas extremamente usada. A boca fechada de leve e os olhos dão um ar levíssimo à figura.

No mangá, porém, não são só as expressões reais que existem. Um dos fatores pelo qual é o mais conhecido são as faces engraçadas que se vê em quase qualquer mangá ou animê. E são a coisa mais fácil de fazer. Sabe os emoticons? Baseie-se neles e você terá um resultado quase profissional, sem brincadeira. Muitas deles também foram baseados no mangá.

Unidade 3
Estudando o
CORPO
3/1/07
by Alessandro
Alessandro

Como estudaremos o corpo?

De longe, o corpo é a parte mais difícil do desenho - seja tanto de mangá quanto realista - pela sua capacidade de assumir infinitas posições e mover suas partes (braços, pernas, cabeça...) de diversos jeitos.

Cada profissional usa um jeito próprio de desenhar o corpo. Isso consiste de simplificar a figura anatômica em blocos, bolas, etc, que servirão de linhas-guia para que possamos, sobre elas, traçar o desenho propriamente dito. O modo que eu usarei para ensiná-los é um que foi recomendado por um dos grandes mestres do mangá nacional, Arthur Garcia, e pela Sociedade dos Estudas das Técnicas de Mangá. Apesar disso, se depois de tudo você não se sentir confortável com esse estilo, pode variá-lo e adaptá-lo a seu gosto.

É impossível que vocês desenhem o corpo perfeitamente sem um conhecimento prévio de anatomia e proporção corporal. Desse modo, irei indicar as formas mais comunment vistas no nosso corpo, além dos ossos e músculos com mais destaque no desenho de mangá. Para começarmos, irei apresentar cada parte do corpo separadamente, para que no final possamos juntá-las todas no corpo inteiro propriamente dito.

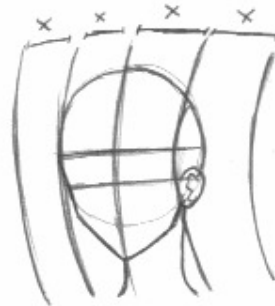
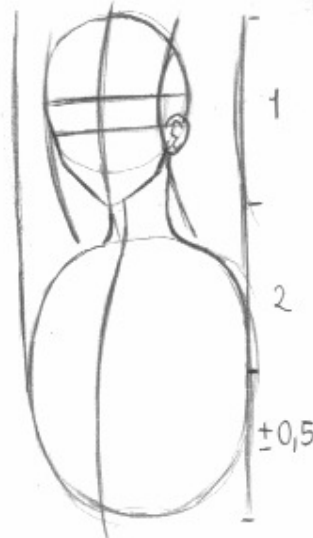
Alessandro

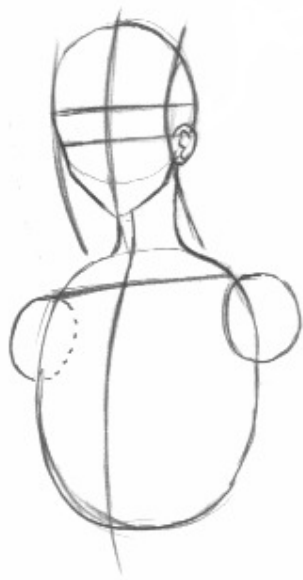
Tórax e Braços

Nesse capítulo, estudaremos o encaixe da cabeça com o tórax; as junções dos braços e suas partes importantes, inclusive os músculos. Além disso, como são as diferenças entre personagens magros e fortes, quais músculos têm mais movimento e como devem ser desenhados.

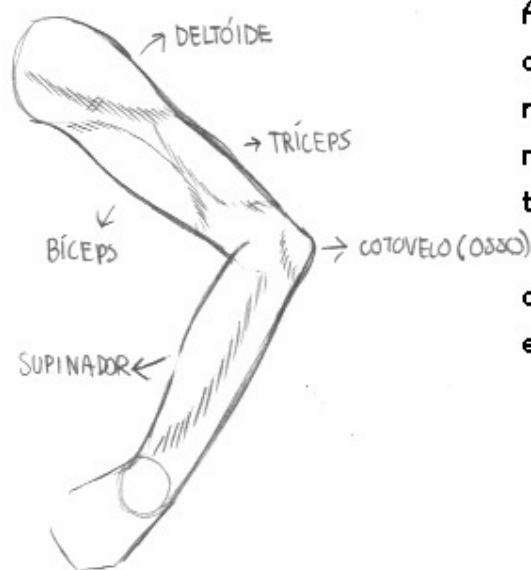
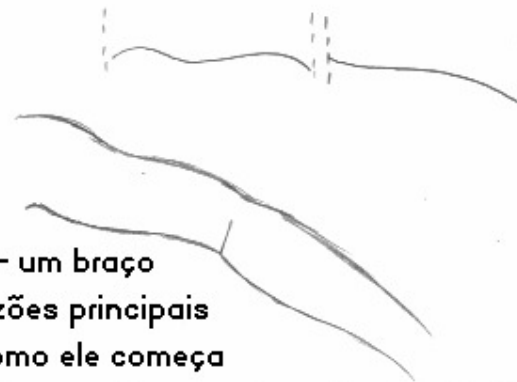
Para começar, usarei as figuras de semi-perfil - pode parecer estranho, pois afinal sempre começamos com o perfil, mas facilitará sua vida entender o funcionamento do corpo em perspectiva.

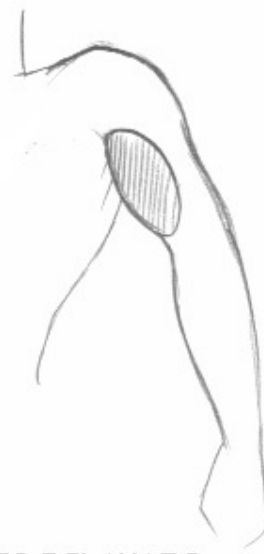
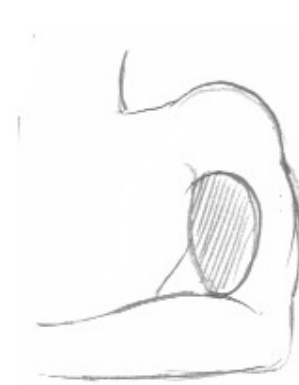
Figura MASCULINA

Comece com a figura da cabeça. Notou algo diferente nela? A linha que está na lateral da cabeça indica o lado plano da cabeça. É nesse lado, no nosso corpo, onde se localiza a orelha. Determinar qual é esse lado será muito importante para o posicionamento dos ombros.

Viu para quê serve o lado plano? Prolongue a linha que o demarca e copie a medida. Para o outro lado do rosto, basta lembrarmos daquele exemplo do quadrado que tinhamos visto. O lado mais longe parece menor. Desse modo, apesar de a medida lá ser a mesma de cá, visualmente ele parece menor.

Com essas linhas marcadas, começamos a delinear o tórax. Faça-o de modo que as bordas do círculo batam com essas linhas que pusemos no passo anterior. Na verdade, não é bem um "círculo" - quando avançarmos para figuras femininas vocês vão entender. Sua forma é mais ou menos oval, tal como o formato do nosso tórax. Veja a linha frontal do corpo - essa linha é IMPORTANTÍSSIMA e será usada para sempre em desenhos de corpo. Seu formato deve ser curvo também.

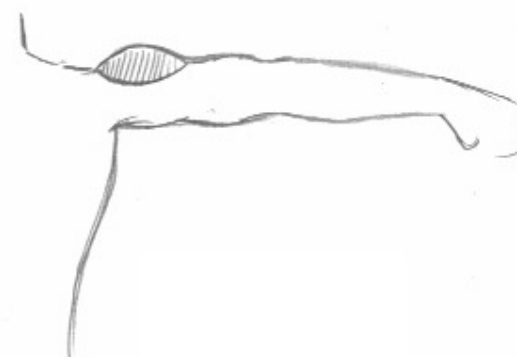
Faça essa oval de modo que o desenho tenha, no total, aproximadamente 2 cabeças e meia de "altura".

Um pouco abaixo do pescoço, faça um traço horizontal. Esse traço definirá o músculo que chamamos de trapézio, e que será explicado daqui a pouco. Em seguida, a parte mais difícil até agora: o posicionamento dos braços. Faça duas esferas, cada uma com a grossura que terá o antebraço. Note que elas estão localizadas como se estivessem grudadas na bola maior. Isso será visto mais facilmente em desenho frontal. Mas o importante é que elas fiquem no lugar correto. A bola que define o braço oculto não aparece totalmente.

Uma pequena pausa...

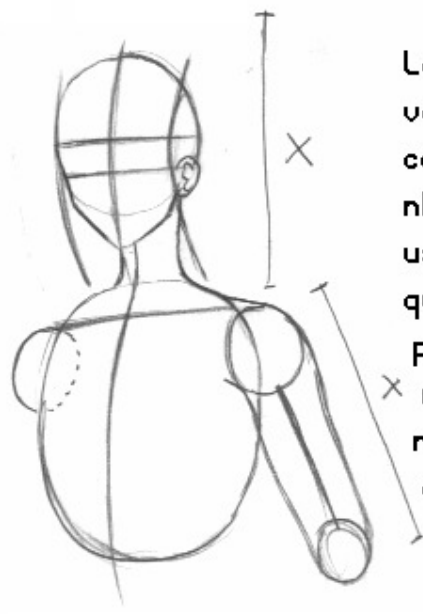
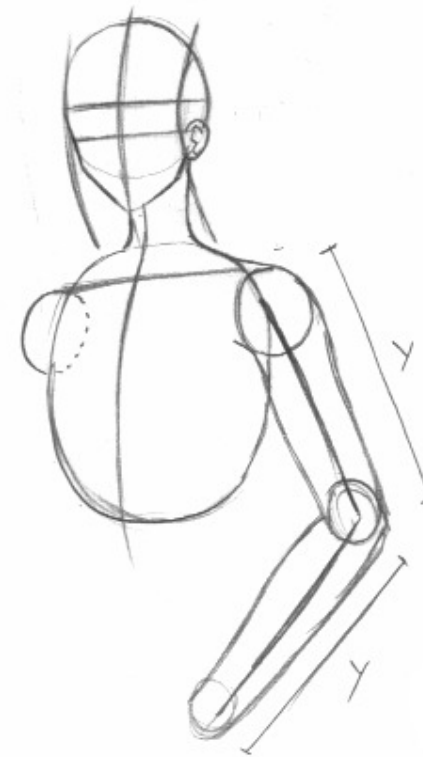
Daqui a pouco, vamos finalmente desenhar os braços. Mas, para que você entenda o seu funcionamento, musculatura e tamanho, preciso dar uma aulinha especialmente sobre ele antes de continuarmos.

Aqui temos a estrutura básica do braço com a muscultaura que usaremos. Você não precisa decorar o nome dos músculos - mas precisa saber quando que eles se destacam, relaxam, etc. O braço ao lado é quase feminino, sendo que não há destaque para os músculos - uma figura forte, porém, terá esses músculos mais pronunciados.

Preste muita atenção na forma do braço - um braço malfeito ou reto costuma ser uma das razões principais de um desenho parecer estranho. Note como ele começa com uma elevação, seguida de uma descida e mais uma elevação; depois, temos uma forma curva. Agora, alguns destaques e situações em que os músculos dos braços podem se alterar.

Quando o braço se move,
o bíceps é um dos músculos
que mais se altera. Ele vai de
oval a redondo conforme o
braço vai se fechando. Claro
que o quanto isso acontece
muda de pessoa para pessoa.

BÍCEPS RELAXADO

BÍCEPS CONTRAÍDO

Com o deltóide, conforme o
braço se mexe, ele vai cada vez
se destacando mais sob a pele.
Isso não depende de quanto a
pessoa é magra - sempre será
visível a diferença -, mas é
lógico que para pessoas mais
fortes a diferença será maior.

DELTÓIDE RELAXADO

DELTÓIDE EXTENDIDO

Quando, por qualquer razão, você precisar
sobir ou descer o braço, saiba que a esfera
que determina o ombro muda de posição -
é para isso que serve aquela linha horizontal.
Caso você faça uma pessoa com braço estendido, porém não colocar a esfera para cima, o
desenho ficará estranho.

Não há limites sobre o quanto você pode estudar sobre as partes do
corpo. Eu acabo de ensinar o que eu aprendi sobre os músculos e
traçado dos braços. E, portanto, vamos ao que viemos aprender -
traçá-los.

Lembrando-se da forma do braço, trace-o. Para isso, você pode usar, antes, uma linha, para definir a direção com segurança e determinar o tamanho. De fato, em desenhos mais complexos, será quase impossível traçar sem usar uma linha como base. Para o cotovelo, use uma bola, que geralmente é menor que a do ombro. O tamanho dessa parte do braço é aproximadamente uma cabeça, um pouco menos, um pouco mais, dependendo de como será seu desenho. Adotemos como base o tamanho de pouco mais que uma cabeça.

Notou que a linha que pusemos agora tem o mesmo tamanho da que usamos no passo passado? De fato, as duas partes do braço têm o mesmo tamanho. Além disso, ainda não colocaremos mãos. Mas para alegrar aqueles impacientes que precisam desenhar alguém lutando antes da próxima aula, aqui vai a figura de um punho. Basta encaixar. ^^

Estamos quase lá!

Repetimos o processo com o outro braço. Por favor, não espero que você domine as formas logo de primeira - eu levei anos para aprendê-las sem aulas. Desse modo, qualquer dúvida que você tenha sobre os braços pode me mandar um e-mail que eu ajudarei.

Note, agora, a bola que eu pus abaixo do tórax. Ela será importantíssima quando juntarmos a parte de baixo do corpo com a de cima. Ponha-a na mesma posição que eu pus a minha, mas você pode optar diminuí-la ou aumentá-la - para ter alguem mais gordo ou magro. E por fim, vamos finalizar o desenho.

Antes de eu apagar as linhas-guia, queria que vocês vissem como ficará a forma final. No peitoral, temos a definição do músculo do peitoral; abaixo, as linhas em /\ demarcam a caixa torácica, e a linha curva representa o grande reto abdominal, e é onde fica o umbigo. Os músculos são os mesmos tanto na figura masculina quanto feminina, mas no caso das mulheres os seios recobrem a região do grande peitoral. Veremos mais tarde.

Já a cintura segue o formato do círculo. As clavículas ficam acima da linha dos ombros.

Aqui temos a figura terminada.

A Figura Feminina

Não existem, realmente, muitos fatores que diferenciem o tronco feminino do masculino.

1) Pescoço mais fico e/ou longo
2) Traços mais delicados
3) Braços mais finos
4) Cintura mais fina
5) Presença de seios
6) O tamanho do círculo que forma os ombros pode ser, diferente do exemplo masculino, que era 4 vezes a medida X (ver na figura), dessa vez pode ser feito como na figura abaixo:

Há quem desaconselhe um ensino aprofundado dos seios. Porém, eu acredito que, mesmo que seja pequena, deve haver uma base - afinal, é impossível desenhar a figura feminina bem sem entender dos seios. Por essa razão, só ensinarei um básico. Para quem quiser aprender mais, aconselho que compre os livros:

- Curso Completo de Mangá - Curso Profissionalizante Completo (Editora Escala);
- Como Desenhar Mangá - Vol. 2 - Técnicas para Criar Personagens Femininas (Editora JBC).

As figuras da próxima página foram extraídas do livro Curso Completo de Mangá - Curso Profissinonalizante Completo (p. 48)

Os mamilos devem ser
levemente voltados
para fora.

Há um
espaço entre os
seios

Os seios se situam
sobre os músculos do
peitoral, e são puxados
para baixo devido ao
seu próprio peso.

Quanto maiores forem,
mais a gravidade exercerá
efeito sobre eles

Sua direção é dada pelos mamilos.

E, por fim, alguns exemplos, tanto femininos
quanto masculinos, de rosto e tórax.

Mostrarei dois exemplos bem diferentes agora - um sendo o exato oposto do outro. Preste atenção principalmente na pose e na musculatura.

Uma menina fria, determinada e anti-social - geralmente quase a antagonista numa história de Gakuen (histórias escolares). Já deixei uma pose diferente - a cabeça para frente, levemente abaixada. Note como a musculatura dela é quase nada desenvolvida. No pescoço, a curva dá destaque à magrez dela, que ainda é saudável.

Um cara legal, bonito, popular e todo o blablablá que quiserem. A cabeça inclinada força o pescoço, e desse modo temos os riscos para representar os músculos. O braço dele é bem desenvolvido, e o mesmo se aplica ao tórax.

Por fim, eu espero que essa aula tenha ajudado. Sinto muito por tê-los feito esperar tanto, mas realmente tenho tido um horário muito corrido. Uma boa dica para aprender mais, especialmente sobre os braços, é a observação. Na escola, se vir alguem de regatas, especialmente meninas que costumam ter braços mais finos, observe como a musculatura se comporta; suas formas dependendo do ângulo; o modo como se deforma dependendo da situação. Aprender mais e mais nunca é o bastante, e você deve estar sempre atento - ou atenta - a tudo a sua volta para conseguir aprender mais. Até a próxima.